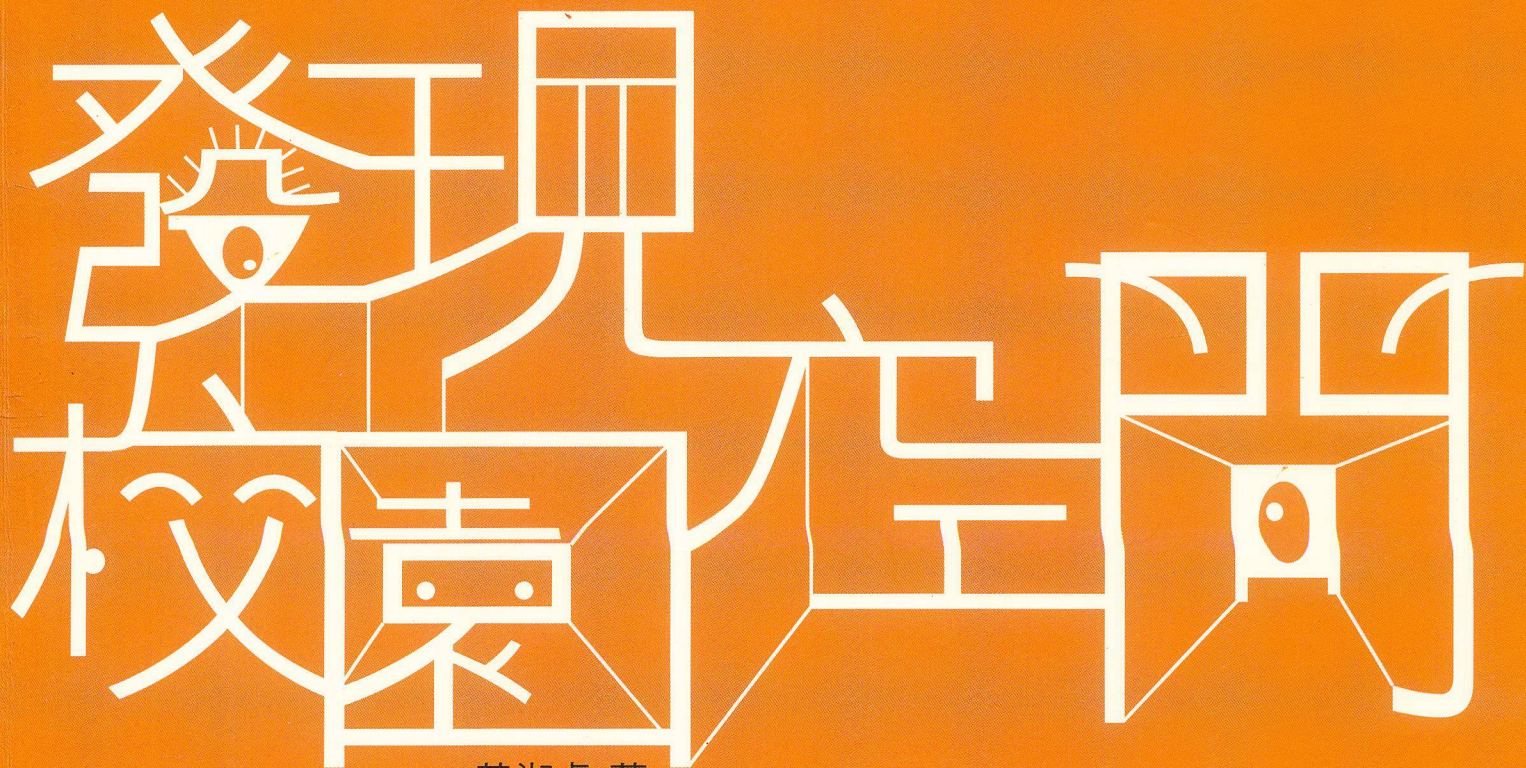

臺北市明德國中
公共藝術教學

黃淑貞 著

1231/M2016
2009-1

帝門藝術教育基金會出版

自序

以「人」為主體，以「人」為主動參與者的公共藝術，既可以活化空間角落，更可以孕育一種新的獨特的精神、意義與美感。由於它會考量設置地點的自然、歷史與人文等背景，所以極易凝聚生活在此方子民的情感與共識。2004年，明德有幸獲得了以藝術教育為宗旨的帝門藝術教育基金會的協助，推動「藝術家駐校計畫」，邀請公共藝術的理論工作者及藝術家楊智富老師進駐校園，以既有的美術課程和教室作為實踐的時間與場地，和藝術與人文領域教師展開長達四年的合作，共同擬定了「理念認識」、「鑑賞」、「分組創作」、「製作」、「討論」及「校園投票」等主題課程，令學生具備完整的藝術認知概念，並與「校園空間」進行一場親密的對話。

想要長久堅守在基層崗位為百年教育這一棵大樹，用力扎築深廣的基石，本就不是一件簡易之事；若想要進一步結合校內外資源，並和其他領域教師進行跨領域的合作教學，又是一種可貴而不易的嘗試了。但我們一直深信，經由不同思維角度的撞擊，好的創意和點子可以彼此激盪出更精彩的創意和點子，形成互動、循環、提升的正向回饋網絡。

於是從2006年起，除了延續「空間」與「人」的關係這一個主題，以和學生關係最為密切的教室與走廊作為「裝置藝術」創作發想的場域，我們更試圖融合了文學領域的豐富資源，從內在的情感經驗出發，引導學生深入探索「自我」、「空間」、「情感」與「物件」的關係。

這本書就是以這幾年的校園藝術扎根活動為主軸，銘記這一段真誠烙下的生命軌跡，呈獻在許多相識或不相識的有心人面前。整個架構起筆於明德捷運站「雙溪天籟」這一個小點，再渲染成「公共藝術」、「裝置藝術」這兩大議題，拉開了與校園對話的想像空間。

除了從「作品本身」、「環境與作品」、「作品與人」、「人與環境」四個面向探討公共藝術，從「創作意念」、「現成物」、「空間」三個向度討論裝置藝術，同時也簡明紀錄了課程設計、校園空間瀏覽、提案、製作與裝置、校園票選等活動，真實呈現由「概念」→「草圖」→「製作」→「修正」→「裝置」(佈展、定案)的過程；甚而邀請創作者、各科領域教師及家長（讀者），現身敘說他們的想法與感動。

為了錘鍊「神思」，也為了錘鍊「文字」的表達能力，高慎敏老師、王昱玲老師從西西的〈一條線〉談起，開啟學生天生本具的「想像力」，發現樂趣，發現自己。任何藝術創作的原動力，又都來自於個人內心深處的「情感」，它是意象生成發展的內在驅動力，故黃淑貞老師、莊馥禎老師以羅貫中〈空城計〉一文為起點，探討到底是誰讓藝術作品說話。王品驊老師、李佳倩老師攀緣西西的〈抽屜〉、許博允的〈盒子與生活〉、陳黎的〈盒子〉這三篇文章，引導學生了解「物」在文學歷史長河之中的豐富語義，探討「物件」和「教室」、「走廊」等空間的關係。

重視「人」與「自然」、「人」與「人」、「人」與「社會」之間的對話，將「人」回歸到「環境」的脈絡中的公共、裝置藝術，它能有效紓解踩著青春生命的步伐，匆匆邁入青少年階段的國中生所面臨的生理、認知、課業、升學、同儕、社會等多方的沉重壓力。無論是甜美的校園記憶、無情的升學壓力，或是對未來的希望與憧憬、對生命的探索與觀察、對社會亂象的關懷與憂心，都一一載錄在他們的藝術創作之中。因此，仔細聆聽每一件作品，就是閱讀了一篇篇風格迥異的心情故事，加上隨作品本身捎帶而來的知覺轉換、視角變換、時空的流動與交溶等種種美好感受，都一再顯示了公共、裝置藝術教學可貴迷人的地方。

明德推動「藝術家駐校計畫」即將進入第六個年頭，這項校園藝術扎根活動之所以能順利展開，幕前幕後的最大功臣，首推在策展、論述、藝評與創作等經歷都相當豐足飽滿的楊智富老師。由於參與，我有幸認識了楊老師、帝門藝術教育基

金會熊鵬翥執行長和王品驊小姐。如今，雖然因為個人生涯規劃的因素離開了這個工作場域，但第一次和大夥兒坐下來討論如何結合文學資源以延展學生的情感經驗，如何藉由文字的沉澱省思，令整個學習過程作出有深度的完整的呈現的情景，此刻仍然縈繞在我的心頭。

這兩年來，我們一起合作了公共藝術、裝置藝術，也一起參加了各項的競賽，不僅兩次獲得了全國藝術教育創新教學設計的優等獎，受邀到各個學校分享；同時也獲得了臺北市網界博覽會競賽的第一名，接受全國廣播教育電臺的訪問，參與的學生更因而取得了到重慶參加學術交流分享的機會。在這種風氣的帶動下，明德也一舉奪下了第八屆臺北市教育專業創新與行動研究競賽第二名的總成績。最重要的是，透過合作，我們對彼此有了更深的認識，成為可以傾談的朋友。

真實的教學生活，總是充滿了太多的困頓，惹人一路撞撞又跌跌。只因為能與幾個心志相近的伙伴一塊兒打拼，才勉強洗去一點盤桓在此心中的染著。

我很慶幸回來復職的這兩個年頭做了不少的事，帶起了一些風氣，也結交了不少的好友。彷彿還聞得見在士林栗子火鍋店商研跨領域合作的創意摩盪聲，也還嗅得到溢出美術教室外的笑談喧鬧聲，怎麼才一彈指的工夫，這些談笑的話頭就已到了應該稍作句讀的時節？光陰的腳步，怎能騰挪彈跳得如此靈快又輕盈呀！

黃淑貞

作者簡介

黃淑貞，台中霧峰人

學歷：臺灣師大國文研究所博士

經歷：臺北市明德國中國文教師、慈濟大學東方語文學系助理教授

著作：《辭章章法四大律研究》、《篇章對比與調和結構論》、《國中國文章法教學》，《以石傳情——談廟宇石雕意象及其美學》

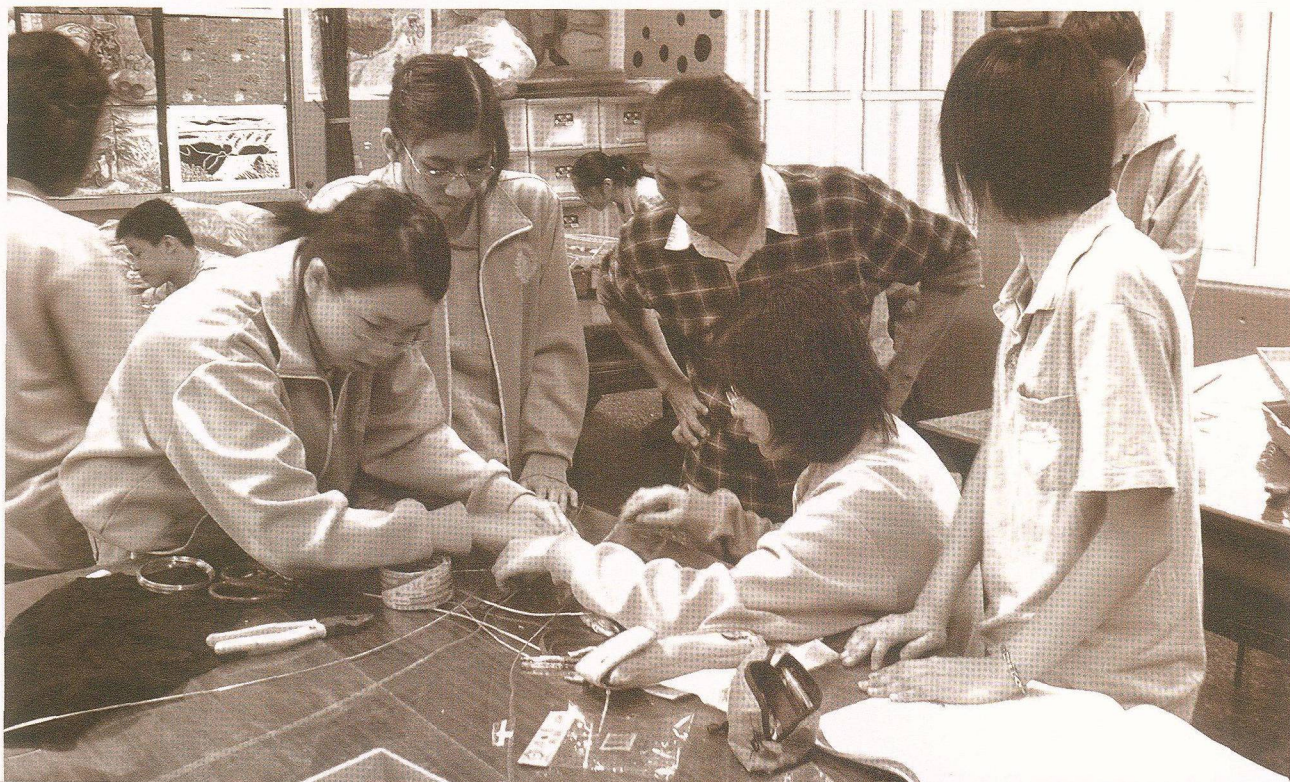
壹 藝術家駐校計畫

一 什麼是藝術家駐校計畫

藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源。創意的智慧，也唯有在生活中才能積累、蘊藏。教育部擬訂九年一貫課程計劃時，就一再強調「藝術與人文」課程，應「重視人的生命自身，並以生活為中心，建立人我之間與環境之諧和發展」。也一再強調藝術教育工作者應該多以生活為中心，引導學生運用感官、知覺與情感，來探索生活中的一切人、事、景、物，以建立「群」與「己」、「人」與「環境」之間的和諧關係。

但由於受到現階段教育體制的限制，還有學校資源、教師的時間與人力明顯不足等因素的影響，如何整合當代藝術的資源，轉化為學校教育的資源，協助教師進行豐富又生動的教學，便成為現階段藝術教育最迫切的需求。自1998年起，帝門

駐校藝術家與學生從實際操作中體驗藝術。

藝術教育基金會即以臺北地區中小學為合作對象，規劃由藝術家進駐學校的美術課程計畫。

此項計畫，以「建立藝術與學校的橋樑」為宗旨，以「開放、互動、啟發、交流」的教學精神，透過台灣當代藝術家的創作體驗和藝術認知進行認識藝術、體驗的短期教學，提供學校藝術教育一種當下時空台灣美術教學資源的補充；以綜合性的課程形式，引導學校師生實際參與、認識當代藝術的欣賞體驗領域。除了2003年因SARS停辦外，1998年至2009年6月止，帝門藝術教育基金會「藝術家駐校計畫」已持續拓墾了整整十個年頭，所合作的學校也超過二十所，嘉惠了無數的學子。

九年一貫「藝術與人文」課程計畫，強調的是透過廣泛而全面的藝術教育，均衡科技文明與藝術人文的全面、多元及統整。因此，「藝術與人文」在課程目標上，以「探索與創作、審美與思辨、文化與理解」為重點；在課程的規劃上，則是將原本分科的美術、音樂、舞蹈、戲劇等活動目標合併。這一種教育理念和課程安排，與帝門藝術教育基金會所推動的「藝術家駐校計畫」理念，正不謀而合。

由民間非營利教育機構所發起的實驗教學，它所著重的是整合當代藝術的多重表現成果，以及台灣當代藝術各領域的發展現況，轉化為學校藝術教育的資源。甚而促使社會文化在不同年齡、不同族群間，產生動態的、多元脈絡的交流與循環，活化整體文化藝術的發展。

因此，「藝術家駐校計畫」的教學目標，具有五種特色：

- (一) 主題性教學：採取主題性教學的規劃方向，邀請國內藝術家，以其個人所具有的創作傾向及專長為基礎，發展特定的主題性課程，提供和學校既有的藝術主題或媒材資源不同的課程方向。
- (二) 短期課程納入原校教學體系：以「藝術與人文」每週授課時數為基礎，納

入原校教師每學期的整體課程規劃中。透過本計畫所提供的前後延伸性課程安排，學校教師更可強化特殊資源的效益。

- (三) 藝術家與學校教師共同討論課程：由學校教師提出課程需求，藝術家規劃實際課程內容，並與學校教師研擬各實施細節。
- (四) 重視認知與實務體驗：課程規劃重點，將包括主題概念等認知性內容，以及由藝術家所引導的創作發想、技術討論、實務製作等體驗過程。
- (五) 以師生參與的體驗提升為重點：透過藝術家所具備的不同於學校教育的豐沛藝術與文化素養，可以提供學校教師教學新資源，讓學生在課程中經由接觸體驗擴充認知及藝術素養，同時增加師生彼此之間的溝通交流機會。

「藝術家駐校計畫」也具有「啟發性」、「引導體驗」、「普遍性」三項教學重點：

- (一) 啟發性：以啟發、創造性的主題性課程，引導學生從藝術概述及創作活動中體驗藝術。
- (二) 引導體驗：以培養學生自發建立學習方法的藝術教學目標，規劃課程內容。
- (三) 普遍性：將藝術教育的主要功能，設定為適合一般學習者。對藝術具特殊興趣的學習者，則鼓勵以發問方式，提供參考協助。

至於整個課程的規劃，可分為「主題性認知」、「體驗性操作」、「作品分享」三個階段：

- (一) 主題性認知：無論課程是以作品類型或媒材類型作為規劃的主題，在課程之初，先提供二至四堂概念性的課程，透過相關範例作品的解說和賞析，讓學生對藝術主題產生具體的認識。
- (二) 體驗性操作：規劃八至九堂的時間，引導學生進行創作發想、實際製作等媒材實務課程，讓學生從體驗中獲得認知。

(三) 作品分享：以開放性的創作發想，使學生所創作的作品，成為自我表達的基礎，進行師生之間的分享與討論。

這種透過「創作發想」、「技術討論」、「實務製作」所引導的體驗課程，著重啟發性、創造性，提供了一種嶄新的、豐沛的教學資源。經由實際的接觸和體驗，更可以擴充學生的認知與藝術素養，同時也增加了老師與學生、學生與學生之間溝通交流的機會，對藝術教育產生了極其深遠的影響。而這也正是帝門藝術教育基金會持續推動「藝術家駐校計畫」的核心精神。

● 以臺北市明德國中為例

明德國中位於臺北市公共藝術作品分布密度頗高的北投區，又臨捷運淡水線，在它周邊及其綠色地帶，隨處可以發現公共藝術的美麗蹤影，成為每日穿梭其間的人們最美麗的印記。

公共藝術（Public Art），具備了地緣性、大眾化、可親性、趣味性，以及和人的互動性、與環境融合等特質；而且，大都設置在人群往來最頻繁，人的視線最容易觸及之處。也就是說，它是以「人」為主體，以「人」為主動的參與者，讓藝術與空間產生一種嶄新的、獨特的精神與美感。因此，一件公共藝術作品的形成，一定會考慮到設置地點的自然、人文與歷史背景等因素，並期盼能經由空間角落的活化，把「人」（參與者）帶進來，凝聚彼此的共識，產生情感的互動與交流。明德捷運站的「雙溪天籟」，就是如此。

步出明德國中的校門，穿過捷運底下的人行步道，彎過小巷，登上河堤，水流曲線十分美麗的磺溪立即朗現在眼前。

磺溪，源於大屯山與七星山之間，在磺溪橋（天母西路）以下進入臺北盆地，也來到了明德國中的學區，然後在士林與雙溪交會，匯入基隆河。由於地質、氣候等因素的影響，她的流域在清朝展開了一段極為特殊的採硫史；也因為特殊的地

黃老師畫重點

什麼是「藝術家駐校計畫」？此項計畫以「建立藝術與學校的橋樑」為宗旨，以「開放、互動、啟發、交流」的教學精神，透過台灣當代藝術家的創作體驗和藝術認知，進行認識藝術的短期教學。

理位置，早期更匯聚了大陸移民來此定居，這可以從這一帶幾座寺廟的興建，窺見一端。

為了整治磺溪所築的堤防，和點綴在堤岸兩旁的帶狀公園，早已成為這一個地區的特殊景觀。振興公園、榮富公園、蘭興公園與蘭興一號公園、榮華公園、克強公園等綠地，就好像是一塊又一塊的碧玉，鑲嵌在蜿蜒向前行去的磺溪身上。

無論是原始的自然風貌，或是現今的人文景觀，磺溪的蛻變，與北投地區產生了緊密的聯繫，也深深影響了此地居民的生活樣貌，蕩漾出這一帶的獨特風情。所以，明德捷運站旁的公共藝術作品「雙溪天籟」，其「創作說明」中如此描述：「畫面中由上而下緩緩流動、閃耀光芒的溪流，象徵流經明德站東南側的磺溪，逐漸南行而與雙溪交會，一併匯入基隆河，展現了都市中藍帶的律動以及優雅風貌。」

由此可見，「雙溪天籟」這個作品，它不僅活化了空間角落，更和這一帶的地理、歷史、人文等因素，產生了緊密的連結，甚而凝聚共識、交流情感。

捷運淡水線就像一道彩虹，畫過明德國中的操場邊際，帶來豐饒的藝術資源。因此，我們從明德捷運站的「雙溪天籟」切入，嘗試將公共藝術帶入校園，讓學生對公共藝術具備完整的概念認知，再連結生活經驗，令學生從自己最熟悉的「校園空間」發想，營生一種更為銳敏的感受；然後經由同儕之間的討論與合作，進入實作課程，與「校園空間」進行一場親密的「對話」。

當學生的公共藝術作品全部裝置完成，並依據最初的設計理念，擺放在澄心園、水塔、內苑、五育臺、明德大道、走廊等校園空間時，造型清新、色感鮮明的藝術作品，將原本稍顯肅穆沉寂的校園，妝點得份外活潑，也吸引了所有師生家長一致讚賞的眼光。如此，既落實了美感教育，真實感受到生活環境的舒適美與藝術美，又令公共藝術最重要的「美化生活環境」、「活化空間機能」、「凝聚共同情感」等功能，得到了最徹底的實踐。

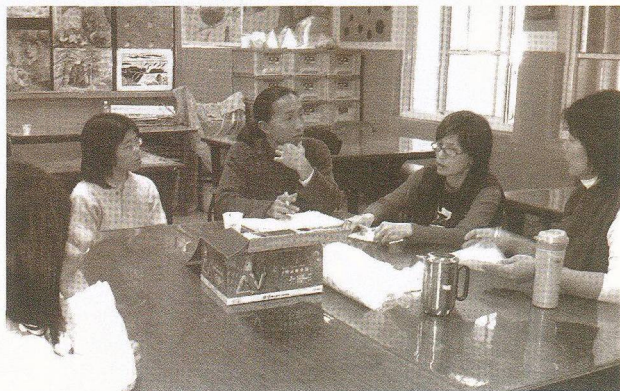

從明德捷運站的公共藝術「雙溪天籟」切入，嘗試將公共藝術帶入校園，讓學生對公共藝術有完整的認識。

在實施的過程中，我們也深刻感受到學生的期待、喜愛與投入。他們對於空間、媒材的摸索與體驗，能藉由「公共藝術」這一個形式，完整的呈現出來，帶給了我們極大的回饋。於是，我們又選擇以「裝置藝術」作為教學的主題，並嘗試與國語文領域教師進行協同教學，推動視覺藝術與其他課程領域的融合、對話。

「裝置藝術」（Installation Art），是一種可變的藝術，它可以自由地綜合使用繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇、詩歌、散文、電影、電視、錄音、錄影、攝影、詩歌等藝術手法。「裝置藝術」，作為最順手的媒介，用來表達社會的、政治的或個人的內容，它在這方面的潛能，遠遠超過了繪畫、雕塑與攝影等藝術形式。「場所」與「觀眾」的參與，更是其不可分割的重要元素。

因此，我們延續了關心「空間」與「人」的關係這一個主題，仍舊強調「空間」話題，只是將範圍縮小到教室、走廊等與學生關係更為直接的私密空間場域，再從西西的〈抽屜〉、許博允的〈盒子與生活〉、陳黎的〈盒子〉、羅貫中的〈空城計〉、西西的〈一條線〉等幾種向度切入，引導學生從內在的情感與經驗出發，深入探索「自我」與「空間」、「空間」與「情感」、「情感」與「物件」等相關議題，表達出這一個階段的「自我」對現狀（升學壓力）、對友情、對未來的期盼與憧憬。

駐校藝術家、藝術與人文領域、國語文領域的融合有助於教學目標的達成。

在整個教學活動過程中，也有許多值得紀錄下來的觀察與發現。

首先，為了配合九年一貫課程設計，藝術與人文領域的課程改為一週一堂課，時間的運用因而顯得十分窘迫，好不容易才營造出來的熱烈學習氣氛，又馬上面臨了下課鐘聲無情的響起；等到下堂課時，又得再花費心神重新燃起學生的學習熱情。

其次，結合校內外的資源，以及跨領域教師的統合教學，是一種可貴的嘗試。學生也會因為新鮮、好玩，觸發了平時不易涉及的思維領域，激盪出不同的想像力與創造力。但教師彼此之間，一定要能夠試著放下既有的觀念和不自覺的成見，以達成「教學目標」為大前提，讓整個課程設計更貼近於教學現場與實際需求，不然很容易產生合作上的困擾。

此外，進行「讓想像起飛——從西西的〈一條線〉談起」這個單元時，國語文教師為了追求更好的引導效果，也試著放入了幾米《向左走，向右走》這一繪本與影片。可惜，因為著作版權的考量，整理文案時只能棄而不用。

說實在的，我們一大群人剛開始合作時，還真有點兒「雞同鴨講」。例如，摸索了大半天，才發現「物件」原來就是文學術語「意象」中的「象」，只不過文學

中的「象」包含了「事象」與「物象」。又如「發想」一詞，搞了許久才明白，原來是「聯想」加上「想像」的意思。「教」與「學」相長，這句話說得真好！教師在「教」的同時，也是在學習、成長。

最令我們難以忘懷的是，為了讓整個教學內容延展得更為順暢，駐校藝術家、視覺藝術教師、國語文教師等人，總喜歡在下了課後一起坐下來，喝口茶，聊個天，無私地各抒己見，各展已長，在神與思交會的瞬間，激迸出更具創意的火花。

這就是令人愉悅的教學生活！除了看得到學生的成長，還有就是能與三五個志同道合的伙伴，一塊為心中一點點的教育理念打拼。那種「理義之悅我心，猶芻豢之悅我口」的深層喜悅，實是人生一大樂事。

偶而，也會發生一些令人心怡的小插曲。例如，當國語文教師無意地拋出「空城計」這個創意點子時，駐校藝術家與視覺藝術教師隨即指出：這個點子好！你看！「空城」本身就是一個「場所」、一個「空間」；孔明、執劍與塵尾的二小童，就是「物件」；而那種「實而虛之，虛而實之」的緊張懸疑的氣氛，正是孔明所要呈顯出來的「創作理念」，令司馬懿及其十五萬大軍，懼之而後退之。

這個嶄新的詮釋，對早已習慣了從文學的角度來看這一段歷史小說的國語文教師而言，無疑是一壺灌頂的醍醐，直欲學起清代才子金聖嘆，大讚一聲：「不亦快哉！」

這一批學生所創作的藝術作品雖已隨著他們的畢業拆卸了，但我們深信，這些真實烙下的爪印，一定深鑄在每一位學子的心底；而我們真誠播下的每一顆藝術種子，也終將在社會的某一個角落開花、結果，讓這些原本只是青春歲月中的尋常瑣事，成為生命中最充實亮麗的記憶。就以臺北市養工處所舉辦的「石牌橋兩側防洪牆彩繪圖樣甄選活動」來說吧，904、912的一群孩子在課堂上學了公共藝術後隨即參加甄選活動，並且獲得了「優等」的佳績。這，不就是一件值得欣喜的事嗎？奔放的線條，奇幻的色彩，有著青春年少的想像在其中恣意奔騰。如果，

黃老師悄悄話

當國語文教師拋出「空城計」這個創意點子時，駐校藝術家與視覺藝術教師隨即指出：這個點子好！你看！「空城」本身就是一個「場所」、一個「空間」；孔明、執劍與塵尾的二小童，就是「物件」；而那種「實而虛之，虛而實之」的緊張懸疑，正是孔明所要呈顯的「創作理念」，令司馬懿及十五萬大軍，懼之而後退之。

石碑橋防洪牆上的彩繪作品，讓同學們獲得了優等的佳績。

有一天，車行北投一帶的石碑橋時，請你一定要記得，記得對彩繪在防洪牆兩側的形色鮮麗、理念明晰的公共藝術作品，投以讚賞的凝神一瞥！

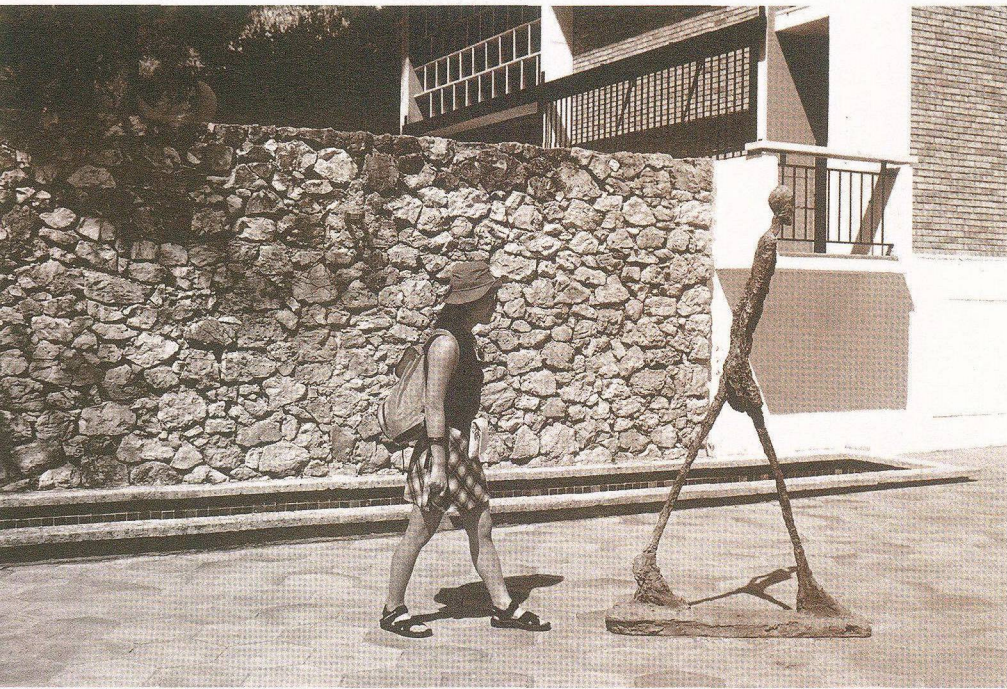
從捷運公共藝術「出發」，帶領學生發現「校園空間」，探索蘊藏在它背後的「心理」與「美感」，不僅啟迪了莘莘學子，撼動了一群基層教師的心，也觸發了這本書的成形。書中所記錄的，不是高深學術理論的展現，而是可貴的實踐精神，是這一路走來所見到的美麗風景。

貳 理論篇

一 公共藝術篇

什麼是「公共藝術」？「公共藝術」就是展示在公共空間裡的藝術作品。

「公共」(public)，有「公開」(openness)的意思；「空間」(space)，則具有承載、容納的功能。所以，公共空間就是開放性的公共場域，它是生活的一部分、社會的一部分，同時也是文化歷史的一部分。夏鑄九《公共空間》以為「公共空間」有其複雜性，宜由社會關係的角度切入；因為它是社會的具體化，既可以美化「實質」空間，又可以形塑「社會」空間，同時也深深烙印在社區民衆的「心靈」空間。

以「人」為主體的公共藝術，既可活化空間角落，更可孕育一種新的精神與美感。

也有學者認為以「人」為主體，以「人」的角度為出發點而出現的藝術，把它稱為「公眾藝術」或許更加貼切。因為就創作者、行政體系與社會大眾之間的關係，以及Public Art所關懷的終極目標「人」來看，「公眾」一詞，更具有「總體」的義涵。他們認為「公共」一詞，雖然也可以延伸到「社區」，也包含了「公眾的事物」等義涵，但畢竟是以「場」為出發點；所以，用「公共藝術」來取代「公眾藝術」，等於是將原本由「人」出發的觀點，改為由「場」出發。

關於這一種說法，倪再沁《臺灣公共藝術的探索》的研究指出，不管是「公共」或「公眾」，最後都指向「社區」與「總體」，兩者實是殊途而同歸。這也就是為什麼我們仍然採用「公共藝術」這個名稱的主因。

由於「藝術」包含了「藝術品」與「藝術行為」，所以我們可以從「作品本身」、「環境與作品」、「作品與人」、「人與環境」等四個角度，來說明如何欣賞公共藝術作品。

（一）作品本身

經由空間角落的活化，把不特定的或特定的「人」（參與者）帶進來，讓空間與藝術特色產生新的精神的公共藝術，具有美化生活環境、改善視覺景觀、強化空間功能、塑造地點感、形塑都市獨特風格、提升經濟價值等功能；更重要的是，它可以凝聚社區民眾彼此之間的共識和情感。

如果把公共藝術的功能，和整個人類社會的發展聯繫起來加以思考，就可以體悟生活環境的舒適美，是公共藝術所追求的最高目標；而這種認知本身，就是一種巨大的躍進。因此，公共藝術創作的真義，不僅是個人的自由表現能獲得尊重，更重要的是能達成個人與社會、理性與感性的和諧統一。這種特質，也正是公共藝術創作的源頭活水。

大體而言，公共藝術常以繪畫（壁畫）、書法、攝影、雕塑（紀念人像）、工藝

等手法，以及手工藝品、紀念碑、水景、噴水池、戶外家具（如涼亭、坐椅）、垂吊造型等形式，利用各種媒材、質材、混合材，來進行藝術創作。有時，甚至連藝術家介入公共事物的行動，都可以成為公共藝術的表現形式之一。它的表現手法和表現形式，因而傾向於「多元」。

噴泉水景是公共藝術創作形式之一。

若從作品本身位於環境空間的向度來看，它又有「平面」與「立體」兩種形式之分。二維平面空間的公共藝術作品，主要是以彩繪、漆畫、噴畫、攝影、馬賽克、陶土、鑲嵌、浮雕等手法創作的「壁面」型態呈現。三度立體空間的公共藝術作品，主要是以圓雕、紀念碑、噴泉水景、公共家具等手法創作的「雕塑」或「懸吊」造型來呈現。

公共藝術，是美術館展覽品和室內表演「延伸」到街道空間的表現，作品本身必須具有高度的審美水準。那又是由誰來進行公共藝術的創作呢？關於這一個議題，歷來有兩派不同的堅持。嚴格保守派的學者主張，要經由正式的管制手續，並由專業藝術家來進行創作，作品也必須具有不可移動的「永久性」特質。觀點較為自由的另一派學者，則認為任何人都可以進行公共藝術的創作，而且不限定公共藝術的表現形式，無論是「暫時性的」、或是「無形的」藝術，例如表演行為、藝術活動等，都可以包含在內。經由駐校藝術家、藝術與人文領域教師的通力合作，引導國中生在校園空間進行「暫時性」的公共藝術創作，就屬於後者的主張。

（二）環境與作品

公共藝術，必須設置在「公共空間」之中。也唯有力求「建築物」、「景觀」（都市設計）和「藝術」三者的密切融合，才能被賦予傳達社會、文化的訊息與意義的任務，提升環境品質，形塑城市願景，激發社區或場域的生氣與活力。因此，關於這個「公共空間」，我們又可以把它劃分為可以實質接觸感受的「自然環境」、「人工環境」，以及仰賴心領神會的虛的「精神環境」。

先就「自然環境」來說。公共藝術的創作，既要考慮日、月、風、雨、火、土等自然因素的影響，盡可能將陽光、陰影、溫度、濕度、風動等充滿變化的因素，化為創作的素材，融入作品之中；更要思索如何減少風吹、日照、雨淋的磨損。

其次，就「人工環境」來說。每一個空間環境，都有它獨特的屬性，也提供藝術家不同的創作思維，以創作出和環境搭配合適的藝術作品。大體來說，「人工環境」可以歸納為五大類。

一是文化機構，例如：圖書館或資料館、博物館或美術館、藝術館、紀念館或文物陳列館、音樂廳、戲劇院或演藝廳、文化中心、其他與文化有關的機構。二是交通機構，例如：航空站、車站、捷運、港口、道路等。三是觀光機構，例如：

黃老師畫重點

什麼是「公共藝術」？「公共藝術」就是展示在公共空間裡的藝術作品。「公共」（public），有「公開」（openness）的意思；「空間」（space），則具有承載、容納的功能。所以，公共空間就是開放性的公共場域，它是生活的一部分、社會的一部分，同時也是文化歷史的一部分。

風景區、觀光區、海水浴場、遊客中心等。四是建築周邊，包括公共的（如郵局）、私人的（如酒店、住宅）建築物，以及介於兩者之間的半公共建築（如醫院、學校、教堂）。五是都市綠地，包括都會公園、雕塑公園、社區公園等。

以上所提的各種環境空間屬性（涵蓋戶外及室內場所），無論是那一種類型，它們都是由「點」、「線」、「面」三元素所構成。

「點狀空間」，相當於凱文·林區（Kevin Lynch, 1918 -1984）《都市意象》所提出的構成「都市意象五元素」中的「地區」（Districts）、「節點」（Nodes）、「地標」（Land Mark）等三種元素。它包括了廣場、空地、綠地、交角、花園等，主要是提供社區民眾一個駐足、等候、休憩、或進行活動等行為的聚集型空間。

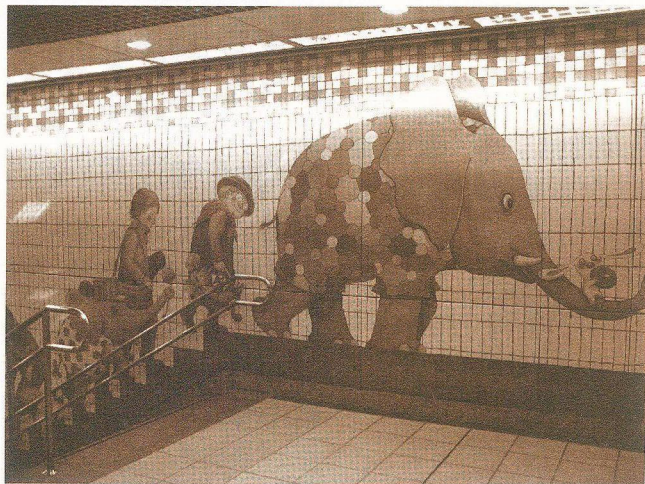
「線狀空間」，則相當於都市意象五元素中的「通道」（Paths）；它包括了車道、人行道、步道、通道、各類交通島等流動型空間，提供人們流動之用。「面狀空間」，相當於都市意象五元素中的「邊緣」（Edges）；它屬於靜止型空間，包括了建築物內牆、建築物外牆、圍牆、街道牆等各類型的牆面。

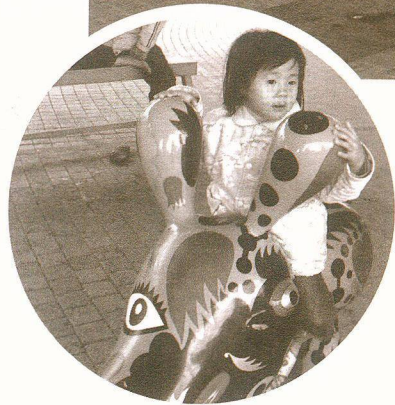
捷運站內的牆面，是藝術家發揮親和力的好空間。

最後，就「精神環境」來說。隱藏在空間背後的歷史、人文風情，是生活在這一方土地的子民的共同記憶，它涉及了心理層面。因此，一件公共藝術作品首先會考慮到設置地點的自然、人文與歷史特質，然後經由創作者的巧思，將這些「意象」藉由公共藝術這個媒介傳達給社區民眾，使它更具有地方美學與象徵（在地性）。

（三）作品與人

公共藝術和陳列在美術館裡的藝術作品的最大不同，除了環境因素，還牽涉到「人」（使用者）的因素。由於居住在附近的、或特意來此空間的、或不經意路過此地

天真的孩童親近色彩鮮活、造型有趣的公共藝術。而大人們也可在此駐足休息。

的「使用者」（觀賞者），其族群、性別、年齡、職業、生活背景等有極大的差異，因而使得公共藝術的「使用者」（第三者），也具有「不特定」的性質。

具備了「地緣性」、「大眾化」、「可親性」、「趣味性」、「與人互動」、「多樣性」、「與環境融合」、「安全性」等多項特質的公共藝術，是一種以民眾福祉為出發點，與日常生活結合在一起的藝術，十分強調民眾的參與。它屬於公共資產，為大眾所共有共享。天真的孩童來到了這裡，可以在色彩鮮活、造型有趣的藝術品身上攀爬嬉戲。路經此地或來這兒駐足休憩的大人們，經由參與、溝通與了解，經由作品的大小、尺寸，以及和人的視線角度的對應關係，期盼能藉此為民眾帶來更高度的親近感。

民眾參與公共藝術，它的主旨在於擴大公共藝術的影響力，延伸其設置的效果；然後藉由理念傳達與藝術交流，教育與提昇民眾對藝術的重視，進而提昇整體環境的品質。因此，為了順利達成「教育」和「提昇」的作用，每一件公共藝術通

常都會標上「創作說明」，拉近和民眾之間的距離。

一般而言，「創作說明」又包含了「題目」、「作者」、「創作年代」及藝術家的「創作理念」等要素。

藝術家進行創作時，一定是先有「創作理念」（就是「意象」中的「意」的部分）。這個創作理念會自覺或不自覺地啟動人類天生本具的聯想力與想像力，接著才是作品的製作與完成（就是「意象」中的「象」的部分）。

例如，設置在明德捷運站出口不遠處的〈雙溪天籟·藍帶與綠帶的邂逅〉，它的「創作說明」就如此寫著：

畫面中由上而下緩緩流動、閃耀光芒的溪流，象徵流經明德站東南側的磺溪，逐漸南行而與雙溪交會，一併匯入基隆河，展現了都市中藍帶的律動以及優雅風貌。

它貼切地考慮到了作品與整個地理、人文景觀等因素的結合。其下，還散布許多大小不一的球體，延伸至走道的另一端。根據「創作說明」，這些球體的意義是：

畫面中大幅呈現的星球、日、月肌理變化，即象徵溪流一路行來，經年累月為其所孕育的土地。而忽遠忽近遍佈各個角落的球體，猶如自宇宙中飄落的星球，更意味著人文匯集的聚落，如捷運沿線明德、芝山站等，形成藍帶與綠帶交織的趣味。畫作的整體佈局，藉由形、色、面與大小球體的運用，以及溪流的浮光幻影，同時也呈現了大宇宙無限時空性的超現實幻境，傳達生生不息、歲月滄桑的時空旅程，不由令人感到人的渺小與大自然無限的包容力。

藝術家以藍色系的馬賽克磁磚作為主要的材質，採用平面、立體與浮雕等型態，呈放射性的形式向四周蔓延開來，成功引導了遊客的視覺動線在或遠或近、或高或低之間流轉，讓這件原本不是很大的作品，產生了膨脹的效果，帶給人一種頂天立地、悠悠無限的感覺。最後，再藉由「文字」，清楚地表達自己的創作理

黃老師畫重點

藝術家進行創作時，會先有「創作理念」（就是「意象」中的「意」的部分）。這個創作理念會自覺或不自覺地啟動人類天生本具的聯想力與想像力，接著才是作品的製作與完成（就是「意象」中的「象」的部分）。

念，讓它成為「創作者」與「觀賞者」之間的溝通橋樑，迸射出「心」與「神」交會時的光亮。

（四）人與環境

設置在公共空間裡的公共藝術作品，可以強化場所特質，塑造「地點感」，突顯都市意象。人們在這一個空間之中活動，也會經由對藝術的認同，延伸成對環境的認同，進而產生歸屬感。

楊·蓋爾（Jan Gehl, 1936-）《戶外空間的場所行為——公共空間之使用》曾依據人們在公共空間裡的活動類型加以歸納，區分為「必要性活動」（Necessary activities）、「選擇性活動」（Optional activities）、「社交性活動」（Social activities）等三種類型。

「必要性活動」，它與外在環境並沒有產生太大的關係，但具有較強制性的意味，參與者也比較沒有選擇的餘地，例如上學、上班、購物、等候公車或人等。

「選擇性活動」，則發生在人們有參與意願時，而且是在時間和場所允許的情況下進行，例如散步、駐足、日光浴等。這與實質環境的規劃有很大的關係，而且，戶外空間的品質愈高，就愈能誘發各種選擇性活動的產生。至於「社交性活動」，是指參與者在各種公共場所互動所產生的活動，例如兒童的嬉鬧、大人的打招呼及交談等。

在不同特質的空間型態裡，公共藝術與「人」的互動關係，也會有所不同，如：

空間型態	空間特質	公共藝術與人的關係
點狀空間	駐足、等候、休憩、進行活動	定點性的互動
線狀空間	流動	短暫的互動
面狀空間	阻隔、觀賞	視覺、心理層面的互動